

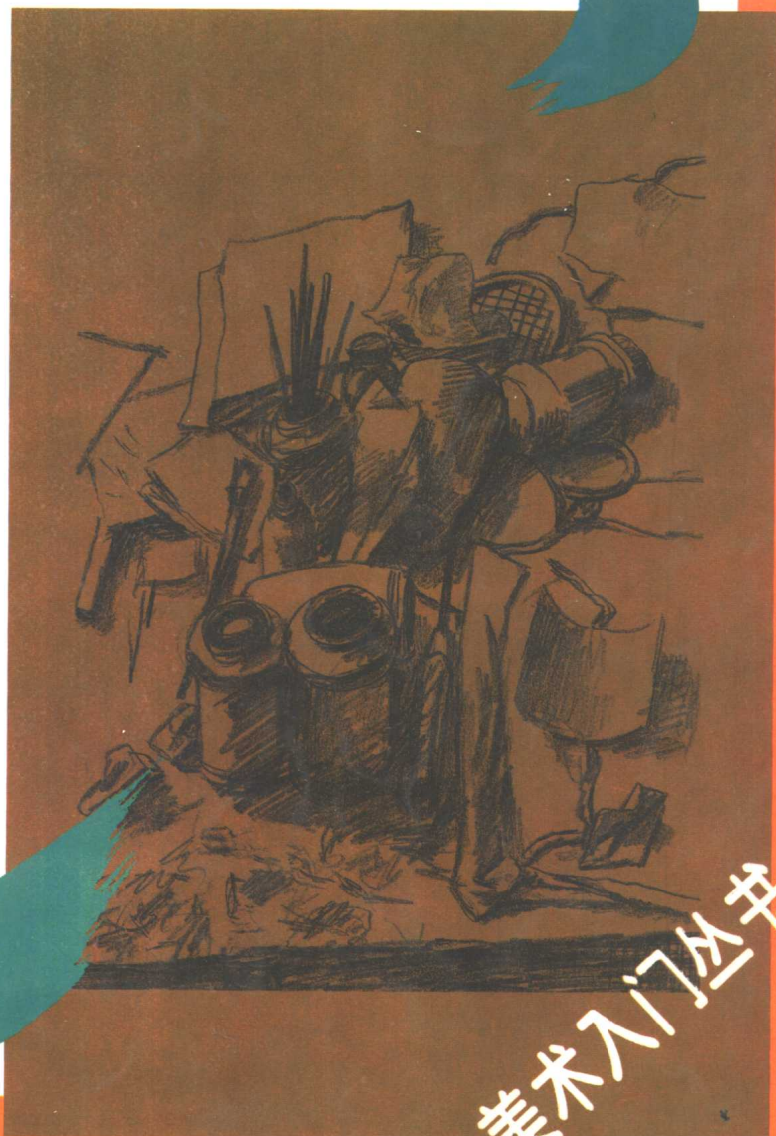
● 肖春山 等编

基础入门 速写

静物

JINGWU SUXIE JICHU RUMI

● 中国画报出版社

美术入门丛书

J224
3
2

美术入门丛书

静物速写 基础入门

● 中国画报出版社 ●

肖春山等编

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

静物速写基础入门/肖春山等编. -北京:中国画报出版社,
1997. 3

ISBN 7-80024-341-9

I. 静… II. 肖… III. 静物画-速写-技法(美术)-基本
知识 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02468 号

静物速写基础入门

肖春山 等编

中国画报出版社出版、发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 16 开本 2.5 印张

1996 年 11 月第 1 版 1997 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册数

ISBN 7-80024-341-9 定价:7.00 元
J·342

目 录

速写释解	1
什么是速写 速写的功能与目的 速写与速描	
速写的表现形式	3
用线条表现 用明暗表现 用线条与明暗结合的表现	
速写的学习方法	5
从静和慢开始 写生与默写要相互结合	
速写要持之以恒 学习速写应注意的问题	
速写的处理手法	7
简练概括 下笔果断 加工调整	
速写的趣味	8
主观感受和激情 表现技巧 夸张变形	
速写的工具与材料	10
笔 纸 其它	
静物速写的基础知识 ...	13
透视 构图	
静物速写练习	16
习作选登	17
国外名家作品欣赏	33

速写释解

一、什么是速写

速写就是简练概括地、快速记录对象的一种绘画形式,它是培养瞬间捕捉及概括表现能力的必要手段。

二、速写的功能与目的

在现实生活中,丰富多彩的客观景象,转瞬即逝的人物动态,我们是很难完全凭记忆把它们真实地留在脑海之中的;虽然在科技高度发展的今天,摄影、摄像可以解决这一问题,但它与绘画毕竟是两种不同的表现手段。就功能而言,它们虽都可以完成记录的任务,但一个是高度写实不加任何修饰的照片,而另一个是融入当时个人情感的高度提炼后的概括表现。两者之间的差别就更大了。所以我们讲,那种认为可以用摄影取代速写的做法是不可取的。

1. 速写的功能:

速写的记录表现形式是速写的功能之一;它使得在日常生活中的精彩瞬间,被记载和描绘下来,逐年累月就形成了丰富的原始素材,为艺术创作提供了真实可靠的依据。

功能之二是速写的艺术存在价值;作为一种简洁、朴实、自然的绘画形式,它既能给人欣赏,引导对生活的热爱,又能抒发绘画者的情感,创作出具有浓厚生活气息的,使观者产生共鸣的艺术作品。

2. 速写的目的:

作为绘画的基础训练,经常画速写能够提高造型的能力,培养敏锐地认识能力及记忆与想象的能力,锻炼简洁、扼要并迅速表现对象的能力,最终提高眼、脑、手的统调能力。

我们讲,坚持不懈地画速写是掌握创作源泉的重要手段,也是贴近生活、反映生活的完善过程。厚积而薄发的道理足以说明积累的重要性。

三、速写与素描

1. 速写与素描的划分:

这是一个很难用某种具体界限来划分的问题。因为,速写与素描在绘画的形式上和方法上有着

许多相似之处。这里为了便于初学者的认识,我们可以这样来理解:一幅单色绘画作品若非常完整地、系统地、深入地反映出客观内容,且用时相对较长,就称其为素描(图1);若简练概括地、迅速准确地表现出客观的整体面貌及主要特征,且用时相对较短,就可称其为速写,(图2)。

2. 速写与素描的联系及特征

从绘画的类别上讲,速写是属于素描这个总体的范畴之中,也可以说是短期素描,它们作为造型艺术的基础训练,既有着互为补充的协助关系,又有不可相互替代的各自特征。

说它们互为补充是因为,不论是速写还是素描,都必须懂得和掌握形体结构、明暗变化、节奏韵律、和谐统一等造型规律,并将它们合理地表现在作品中。经常画速写有利于提高素描练习时的整体把握能力,而有效的素描训练也可以帮助和提高速写的组织造型能力,这二者一快一慢,一简一繁,各有所长,它们对于提高个人的绘画水平有着相同重要的地位。

说它们不可相互替代是因为,速写虽然包括在素描之中,但它们各自的训练目的及任务是有很大的区别的,素描侧重于培养微妙地观察与深入地表现能力,它要求静心思考、刻画完整、精细;而速写则侧重于培养整体地提炼、概括的组织能力和瞬间捕捉与快速表现的能力,它要求在短暂的时间里表现出运动的结构关系及主要特征。换句话说,素描是理智与秩序的体现,是严谨的求实形式。而速写则强调情感的发挥,它通过最大限度的自由表现,使笔调更富于轻松活泼的艺术魅力。

这里需要补充一点,单色速写只是其狭义概念上的一种形式。而速写的广义概念还包括有油画速写、水彩速写等不同工具的速写;和人物、景物、动物、静物等不同表现内容的速写。以及下文要谈到的速写的多种不同表现形式。

(图1)

拉琴斯卡娅

列宾

自画像

马克斯·利伯曼

(图2)

速写的表现形式

表现形式即绘画的语言,它是风格的形成条件。在速写训练中,常用的表现形式有如下几种。

一、用线条表现

我们知道,构成绘画的表现要素是点、线、面,并由它们组成了绘画的语言特征。而线条的表现形式,正是通过对要素之一“线”的重点使用,形成了特有的表现风格。概括地讲,就是通过线来作为主要造型手段的一种表现形式。

所谓以线造型,即运用线这一表现符号,通过对其进行疏密、粗细、曲直等的组织来达到对客观形象的自然描绘。(图3)

初学者在画线条速写时要特别注意以上的对比组织。因为缺乏对比的线,少变化,易给人呆滞、单调的感觉。另外,还要注意造型线要画在实处,任何抽象的符号都要服从具象的造型要求。我们讲,脱离具体的形态,再流畅优美的线条也会失去它的存在意义的。

线条的对比变化对于造型的影响有:

粗细对比,可以表现轻重、虚实的关系及质地的差异。

疏密对比,可以表现整体的层次关系。

曲直对比,可以表现物体的软硬变化。

二、用明暗表现

是突出强调绘画基本要素之一“面”的一种表现形式,它主要通过光影产生的明暗层次变化来表现物象的基本特征。其特点是所绘物象具有较生动的感官效果,明暗的强烈对比能够产生出较强的立体感与厚重感。(图4)

由于明暗的影调变化非常丰富,因此,对整体的观察与表现能力要强,既要注意明暗的对比又能简略其复杂的空间层次,抓住大的结构关系,分清主次地来表现物象。

初学者在用明暗的表现形式画速写时,需要注意明暗交界线的造型作用,可以适当地给以强调;同时不要过多地考虑细微的层次变化,要时刻把握大的整体效果,可相应减弱灰调的中间层次以加强黑白间的对比。

另外,在表现较复杂的内容时还应注意黑白间的均衡交错的变化,要有起伏节奏的韵律感,否则就会使画面呆板僵硬。

三、用线条与明暗结合的表现

此法是综合了线条与明暗的表现特点及优势的一种相互补充的表现形式也称线面结合的形式。其特点是,在用线造型的基础上,辅以简洁的明暗色调,使形体的结构,块面,虚实更加生动地再现于画面之上。(图 5)

线面结合的表现适应范围更加宽泛,具有更大的自由表现空间。

初学者运用线面结合法画速写时,可适当减弱光照下的明暗变化强度,以形体的结构组织为着眼点,把握以线造型为主的原则,突出线的骨架作用。明暗的处理要简洁概括,与线的结合要自然灵活,整体的表现要流畅贯通,防止硬性的机械处理,明暗的分布和虚实的处理要均衡,有韵律,不失重心,要表现出活泼,爽动之感。

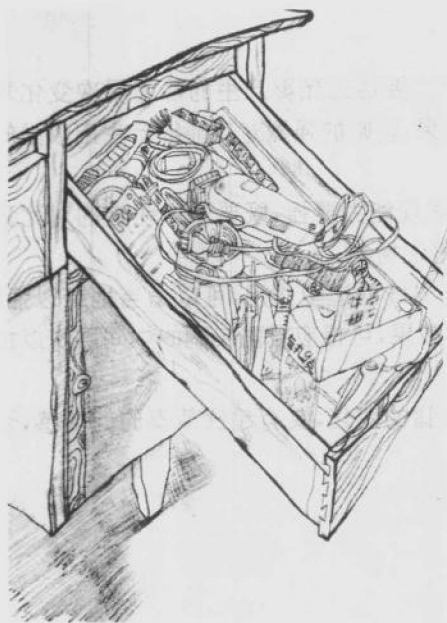
(图 4)

(图 5)

(图 3)

速写的学习方法

速写的主要意义在于写生和造型。因此要想画好速写,就必须掌握写生的基本方法,遵循循序渐进,由浅入深的学习原则,这样才能够达到目的。

一、从静和慢开始

我们知道每个人的写生能力都不是与生俱有的,都要经过艰苦的磨炼才能逐步成熟。初学者若一味追求快“速”,则容易导致记录的形象失准,也就达不到认识生活,表现生活和记录生活的目的。因此,建议初学者,练习速写应由慢写开始,从简单、静止的对象开始,从准确深入逐步过渡到概括精炼。

具体的做法是,先静心观察对象,然后找准对象的基本结构及比例和透视的关系,有意识地将长期素描练习中有规律性的表现特征融入慢写之中,尽可能把对象画得丰富、深入一些;不要怕表现的内容“多”,要明白这是向速写过渡的必要准备阶段,只有经过长期深入、准确的慢写锻炼作为基础,才会有今后速写意义上的概括与提炼。

这里需要强调一点,速写的关键不是“速”,更不是单纯的时间概念;简练、扼要才是速写的根本。所以,初学者在慢写时还要注意多思考主动培养自己的观察分析和理解的能力,这对今后的发展是会有很大益处的。

二、写生与默写要相互结合

初学者在写生时经常会遇到这样的问题,一个动态还没有等你画完就已经改变了,若要继续完成就只有靠记忆与想象来默写,可以说默写能力的强弱将决定写生作品的成败。因此,我们强调,当经历了一段慢写练习并对掌握大势与基本形比较有把握的时候,就应穿插进行一些默写的记忆训练。这样,对于加强形象的主动处理及今后的创作极有益处可以说这也是提高造型能力的重要途径。

那么,怎样进行默写训练呢?严格讲默写主要是靠记忆与想象,而记忆与想象能力的强弱,又直接反映出一个人观察与理解能力的高低。因此,首先要求有一个正确的观察方法,这就是整体地观察。试想,当面对要表现的对象时,没有从全局考虑而是看一眼画一笔,则很可能失掉其动态的连贯性及准确性,一旦形态改变也就无法完成这幅写生。所以在动笔前一定从整体出发,着眼于对象的整体态势

及主要特征,并将它们汇集于大脑的记忆之中,这样就能够在对象变化的情况下,依靠记忆继续来完成。

另外,依靠记忆力表现的同时,还应加强对客观事物的理解,要熟悉客观事物的生长规律及结构组织,使其外部的特征与内在的联系结合起来产生相互的作用,做到心中有数,即使是稍纵即逝的形态也能通过想象熟练的画出来。

可以这样认为,画速写必须发挥记忆与想象的能力。也就是就它离不开默写这一重要的辅助手段。通过默写可以追忆已经消逝的形象与动态,也可以重新组织和改变客观的存在,默写能力的提高将直接带动速写写生的速度及表现。

三、速写要持之以恒

掌握速写技术,虽说不是一件非常艰难的事,但也并非一朝一夕就很达到的,它需要勤学苦练;特别要多画,要长期坚持,这样方能达到“熟能生巧”、“运用自如”的境界。

我们讲,任何“质”的飞跃都要有一定“量”的积累。画速写必须要具备的敏锐的观察能力和准确快速的表現能力,这不是每个人天生就有的,它是通过大量的、长期的速写锻炼逐步培养起来的。速写写生的经常化是你走向艺术成功之路的铺路石。

这里建议初学者,走进速写天地后不论何时何地都能带上你的速写本,抓住一切适合表现的典型事物,记录在册;做到手勤,眼快,脑灵,遇到问题随时解决,这样就会使你的速写能力在不断克服困难的过程中得到提高。

四、学习速写应注意的问题

这里讲的问题主要是针对学习方法而言。

首先,初学者要按照前文所介绍的学习方法及步骤制定一个明确的符合自己的学习计划,从基础知识学起,按部就班逐渐增加难度,切忌不顾自己能力的盲目冒进,想一口就吃成个胖子那是不可能的。只有打好基础才能有今后的更大发展。

其次,既要多练手,更要多练脑。勤练勤画固然很重要,但若是机械地、被动地去画,只能是画其皮毛而不得要领。因此,在动手画的同时还要肯用脑、善用脑,要及时总结经验,找出不足,再探求纠正的方法,这样就会步入良性的循环,脚踏实地走向成功。

再有,初画速写时,可能由于画得不好或画得很慢而着急,甚至不敢在公共场所动笔。其实,这是一个必然的过程,关键在于自己要放下思想负担,不要怕画不好丢面子,越是画不好才更应该多练习,要排除干扰集中精力画好画就行了,这时的“旁若无人”是会对你有好处的。

另外,需要再提醒一点,一些初学者往往对于某种流行的表现形式过于注意,从而形成了一个固定的“套式”,在表现时千篇一律,看似很“帅”但缺少了神韵,这是不可取的。

速写的处理手段

画速写写生面对生动的形象及美好的景物,怎样才能表现出最佳的状态,这就涉及到如何处理这个问题,下面大致地谈一谈。

一、简练概括

动笔画之前,要认真地仔细地观察对象,做到主观上有理解与感受。要知道一幅成功的速写作品,不仅是直观的描绘,它还包含着作者的激情与明确的立意。为了捕捉住瞬间即逝的生动感受,达到快速的表现就需要有意识地取舍。即通过大脑的主观立意,对客观的物象归纳,去繁取简,择取精彩的细节概括地表现出来。

二、下笔果断

由于时间的限制及速写的特点所至,画速写不能象画素描那样仔细研究、反复推敲,在不断地修改中完成造型。因此就要求能够放胆直书,做到落笔有形,尽量避免废笔的出现。可以说准确,肯定的用笔既是画速写的要求,又是衡量一个人自信心的准绳。而自信心的强弱则是以造型的功底为基础的。初学者应该注意这方面的锻炼。

三、加工调整

虽然画速写强调要下笔肯定,落笔有形,不提倡后期的修改与整理。但是对于初学者而言产生问题是在所难免的,也是必然的。这时若进行适当整理,则可以弥补缺陷、增强画面的表现力。不过需要提醒一点就是,调整的目的是为了增强艺术的感染能力。因此要慎重对待,避免将本是优点和长处的地方破坏掉(初学者由于鉴赏素质较低很容易产生这样的问题),否则将失去调整的意义,是得不偿失的。

近代画家朋纳有这样一句话初学者可以引为参考“画上的缺点有时往往会给一幅画以生气”。这里所说的缺点应理解为对客观事物的主观感受产生出表现激情的即兴(随意)表现结果。并非真正意义上的缺点。

速写的趣味

画速写是造型的基础训练方法,其真正的意义在于捕捉生活中瞬息万变的人或物,它既具有记录生活的价值,更具有艺术的欣赏价值。这其中速写的趣味是艺术价值的直接反映。

那么怎样才能体现出速写的趣味呢?其一是作品中融入个人的主观感受和激情;其二是合理运用速写的表现技巧。

一、主观感受和激情

一幅写生作品能够吸引人,打动人,外在的造型因素固然重要,但是,生动的“神”与“情”的表现才是艺术价值的核心即常说的绘画要有内容。以形写神、神形兼备这是速写的至上准则。

另外,要想使作品有趣味能够吸引人,打动人,还要融入个人的表现激情,面对客观要先让自己激动起来,以充沛的情感投入到绘画上来,用画寄情使画中有情,这样才能打动观者让观者产生共鸣,并从中得到美的趣味享受。

有些人,速写画得很多,时间也很长,可就是进步微小,在其画中很难找出能够引发激情的撞击点,韵味更无从谈起。其根本的原因是没能很好地解决速写的表现与个人情感的关系,只注意了形似,而缺乏了神韵的结果。

其实速写更高层次的艺术境界,所追求的是画家通过心灵的感应,自然而本能地对客观美感的描绘。其每一笔都于不经意中流露出赤忱与天性,它是有感而发的必然结果,并非刻意地计划。

二、表现技巧

表现技巧是速写产生形式美的重要手段,是画面直观效果的重要因素。可以说技巧的锻炼是每一个艺术家终生所追求的事业。

为便于初学者对于技巧的理解,将就产生形式美的主要内容做简单介绍。

和谐:任何美的产生都离不开和谐这个最基本的概念,在速写的表现中也是如此。和谐是对立的统一,是人类平衡的需求,是形式美的标准之一。

对比:是矛盾的双方进行互补的一种方式,也是产生形式美的重要手段。通过对比可以使画面

产生矛盾的空间,从而造就了多变的艺术效果。

韵律:绘画也是要讲韵律的。它是通过其特有的方式来传达出来。即将点、线、面这三种基本语言组成错落有致,疏密相间的艺术画面,从而引导观者的视觉运动,造成心理上的节奏感。韵律可以说是速写趣味的必要条件之一。

三、夸张变形

在速写的表现技巧中夸张与变形是对趣味的形成有很大影响的,并且被广大绘画者所采用。

夸张与变形是绘画者主观感受的特异表现,是主观能动的追求结果。它所强调的是个人艺术思维的再创造,并不拘泥于象与不象这样一个简单的概念上,而是更多注重“气质”的表现。应该说夸张与变形是丰富艺术表现力及营造艺术趣味的有效手段。但对于初学者而言,不要为变形而变形;更不能视造型能力的不足而以所谓的夸张变形来解释;同时在做夸张变形的处理时,一定要以客观现实为依据,这样才能变得有内容,耐人寻味。

速写的工具与材料

速写的使用工具种类很多也很灵活随意,只要能作“画”都可以拿来使用,这里主要针对初学者常用的一些工具特点及性能作简单介绍。

一、笔

经常使用的笔有铅笔、炭笔(条)、钢笔、毛笔等。

铅笔:便于修改易掌握,能产生粗细浓淡的变化,有丰富的表现力,且携带方便,较适合初学者使用。另外,铅笔的软硬是用字母及数字表示的,H为硬、B为软,画速写以B型即软性笔为宜。(图6)为铅笔的表现效果。

炭笔(条):质地比较松软,表现力极强,可以产生较强烈的黑白对比效果以及丰富的层次变化。但不易修改,初学者若掌握不好很容易搞脏画面,所以,最好在有了一定的速写基础及表现能力后使用。

另外,炭笔画在纸上,其粉易掉,画完后要及时喷上定画液(下文有介绍),这样有利于长期保存。(图7)为炭笔的表现效果

钢笔:用钢笔画速写线条明晰、刚柔相济、细致流畅,装饰味浓,适宜中小幅速写,且携带方便是被广泛使用的速写工具之一。

使用钢笔的表现语言主要是依靠对线的有效组织来完成的。可将其笔尖做弯曲的处理(市场有售已处理好的专用钢笔)后使用,这样会使线条有粗有细而富于变化。

由于钢笔画上后不易涂改,因此,要求下笔要准确、肯定,不拖泥带水。(图8)为钢笔的表现效果。

毛笔:它有着丰富的运用技巧,能营造干湿、浓淡、枯润的表现效果,适宜较大幅的速写。但由于其表现的难度较大,不易掌握,因此初学者要谨慎选择,细心领会,以免过早使用造成的失败,动摇你的自信心。(图9)为毛笔的表现效果。

近年来,随着科技的进步与发展,越来越的

(图6)

老妇人像

奥托·迪克斯

(图 7)

山羊

康勃夫

叨着烟斗的医师

保罗·塞尚

不同性能的工具被引进国门,这就更加拓宽了绘画的表现手法,有利于艺术风格的创造与形成。这里,希望初学者能够大胆地进行尝试,不断地总结,充分挖掘个人的内在潜力,创作出好的艺术作品来。

二、纸

画速写的纸选择面非常大,对其质地的要求不高,可根据个人喜好随意选用,但是最好能和画笔的种类相结合,如细腻、平滑的纸不易着色,用钢笔较适合;而纸质粗糙,有一定的附着性的纸,更适宜炭笔的表现;若用质地松软的新闻纸、书写纸等适合铅笔的发挥;高丽纸、毛边纸、宣纸等对于毛笔来说是最适合的。不过,以上这些组合并不是固定的和唯一的,还要根据表现的内容及需要营造的艺术氛围而定,这样才能使笔和纸的特点得到最大限度的发挥。

三、其它

除笔、纸之外,速写的辅助材料还包括橡皮、速写本与画夹、擦笔、定画液、喷嘴等。

1. 橡皮:

作为涂擦工具,既可以修正画错之处又可以起到减弱色调,甚至是帮助造型的作用。如在一块暗部,用橡皮擦点局部可形成面的转折或光影变化的效果等。应该讲,由于速写的特点及锻炼的目的所致,橡皮应该尽可能地少用。

2. 速写本与画夹:

速写本有 32 开、16 开、8 开等多种,携带非常便利,放在随身的衣袋或包内,可随时随地拿

出来记录身所发生的感兴趣的景物及动态等。久之你就会发现,这种带有随意性的速写小品既锻炼了观察与表现的能力,又体现出了无意间的多种创作趣味,给人以回想和享受。

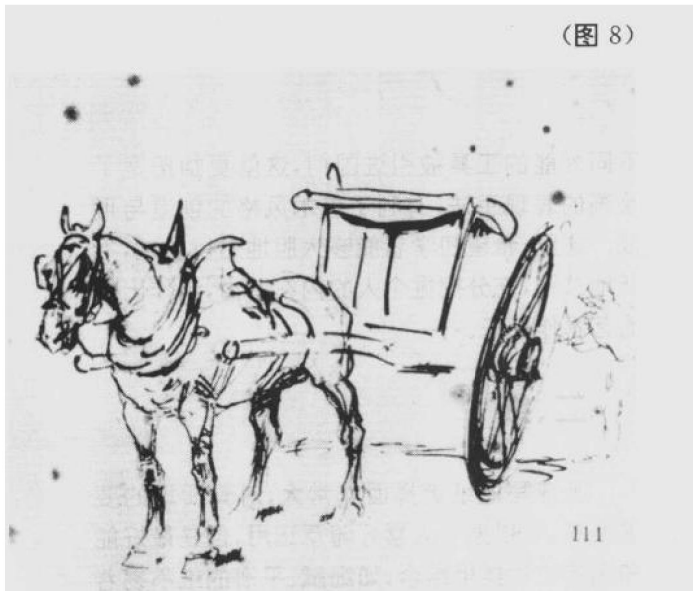
3. 纸笔:

或叫擦笔,是用宣纸卷成的辅助工具,它本身不具备绘画功能,必须结合铅笔、炭笔来使用,起柔和色调,丰富层次变化的作用。

4. 定画液、喷嘴:

定画液主要是起保护作品不被蹭脏的作用。其成品在美术用品店有售,若自己制做其方法是,在酒精中加入适量的松香(化学品商店卖),待其充分溶解后即可使用。关键要注意掌握好液体的浓度,太浓则易使画面发黄,而太淡又起不到保护的作用,一般的比例在 10:1 左右。另外,用乳胶加水适当稀释,保持一定的胶感也可以达到相同的目的。

喷嘴是用来喷定画液的工具,亦可以在美术商品买到。使用时要注意与画面的距离不要过远或过近,一般在 20 公分左右即可。这样喷涂比较均匀。定画液用量的多少以手指轻擦画面不掉铅(炭)粉为宜。

(图 8)

塞列依兰的收获季节

劳特累克

(图 9)

站着的女人体

约瑟夫·艾伯斯

静物速写的基础知识

在画静物速写之前先来介绍一下有关的,涉及静物表现的基础知识。

一、透视

无论是画什么,我们都需要眼睛的帮助,是眼睛让我们见到了光明,看到世间的美好景物。然而由于眼睛的生理构造的原因,我们在看东西的时候,都会产生近大远小、近高远低、近实远虚、近明远暗的视觉效果,从而形成了视觉的立体空间,这就是透视的作用结果。因此,了解透视对于静物速写的表现极为重要,特别是对于静物的造型帮助就更大。

1. 什么是透视现象:

概括地讲,自然界客观物体在人的视觉心理上所形成的近大远小,近实远虚,以及因视线位置造成的平视、仰视、俯视的现象就是透视现象。(图 10)为有无透视现象的图示。

2. 三种透视现象及规律:

A 平行透视:是指客观物体的视平面与画面成平行状态,只有近大远小的变化。

其透视的规律为:画面上凡是与视平线平行的面或线始终保持平行,画面上的垂直线只是前长后短,经透视线消失在心点上。(图 11)

B 成角透视:是指画面上的物体任何面都存在着角度的差异。

其透视的规律为:画面上的垂直线始终垂直,只有近长远短的变化;反映在画面上的物体必须有两个垂直面同时存在;物体的透视线分别消失在视平线上的左右余点上。(图 12)

C 倾斜透视:是指物体的客观面与地平面及画面均成一定的角度变化。

其透视规律为:画面上有三个透视线的消失点,即天点、地点、余点;若物体的倾斜面呈近低远高,那么其透视线就消失于天点,反之则消失于地点。(图 13)

3. 透视名词:

视点:指作画人的眼睛位置。

视线:是视点的延伸线。

视平线:是与视点平行等高的水平线。

视中线:是视点到心点的视线,又称视轴。

心点:也叫主点,它处在视平线上与视点相对的位置上。

消失点:也叫灭点、余点,是画面中同等大小物体逐渐消失在视平线上的位置。